91985

0 2 0

ТУ-19-241-82

0

4

студия
ДИАФИЛЬМ

ВАХТАНГОВ
И ТЕАТР
ЕГО ИМЕНИ

„Вахтангов был огромным театральным явлением. Он оставил глубокий, богатейший след не столько в своих разрозненных заметках, сколько в театре, который продолжает жить".

А. В. Луначарский

Имя Евгения Багратионовича Вахтангова, выдающегося русского, советского режиссера, стоит в одном ряду с именами К. Станиславского, Вл. Немировича-Данченко, В. Мейерхольда, А. Таирова.

Евгений Вахтангов родился в 1883 году в городе Владикавказе в семье табачного фабриканта.

Отец мечтал, что сын станет продолжателем его дела.

Но в начале 1900-х годов, отказавшись от всякой материальной помощи отца, он уезжает в Москву, где учится вначале на естественном, а затем на юридическом факультете университета.

Е. Вахтангов — студент. 1907 г.

Любовь к театру оказывается столь сильной, что Вахтангов в 1909 году оставляет университет, поступает в школу драмы А. И. Адашева и по окончании ее становится сотрудником Московского Художественного театра.

В школе драмы А. И. Адашева. 1909 г. Первый ряд: М. Успенская, Л. Сулержицкий, Н. Потемкин, Н. Петров, Л. Дейкун, И. Наумова. Второй ряд: М. Чернова, Е. Вахтангов.

С тех пор
вся
короткая,
но блестящая
жизнь
Евгения
Багратионо-
вича
посвящена
служению
искусству,
театру.

Огромное влияние на него оказала встреча с Константином Сергеевичем Станиславским, который стал подлинным учителем молодого актера и режиссера.

Е. Вахтангов. К. Станиславский.

Именно увлеченность театральными идеями Станиславского, его только еще зарождающейся системой привела Вахтангова в 1912 г. в 1-ю Студию МХТ.

Будучи страстным приверженцем системы Станиславского, Вахтангов создает свои первые роли, которые отличают огромная психологическая точность и глубина.

Л. Андреев.
«Мысль».
Крафт—
Е. Вахтангов.

Экспериментальные спектакли 1-й Студии — это поиски форм обновления актерского реализма, стремление к максимальному жизнеподобию.

«Сверчок на печи», по Диккенсу. Текльтон— Е. Вахтангов. І-я Студия МХТ. 1915 г.

С другой стороны — студия находилась под влиянием идей Леопольда Антоновича Сулержицкого, который утверждал основой творчества нравственный идеал, проповедовал идеи изначального добра человека

М. Горький
и Л. Сулержицкий.

Сулержицкий был не просто блестящим педагогом, он был великим учителем жизни.

С. Бирман и В. Соловьева на постройке «вигвама» около Евпатории. 1915 г.

Л. Сулержицкий.

Параллельно с работой в студии МХТ Вахтангов возглавляет Студенческую драматическую студию (иначе—Мансуровскую), которая станет 3-й Студией Художественного театра, позже студией Вахтангова, а после смерти руководителя будет называться Театром им. Евг. Вахтангова.

Студенческая студия. 1913 г.

Уже в первых режиссерских работах Вахтангова в 1-й Студии—«Праздник мира» Гауптмана и «Потоп» Бергера—помимо задач эстетических его волнуют проблемы социальные: духовная опустошенность, безнравственность существования человека в мире наживы.

Сцена из спектакля «Потоп».

В 1916 году, пройдя школу работы по системе Станиславского, Вахтангов начинает задумываться о необходимости расширения средств театральной выразительности.

К. Станиславский (второй слева) с группой участников спектакля «Праздник мира» Г. Гауптмана. 1-я Студия МХТ. 1913 г.

«Чувствуется потребность в возвышенном, чувствуется неудовлетворение «бытовым» спектаклем, хотя бы и направленным к добру»,—пишет он в дневнике.

Революция застала Вахтангова на перепутье. Он уже ощущал недостатки замкнутости, келейности студийной работы. Его творческая фантазия звала к новым формам театрального реализма.

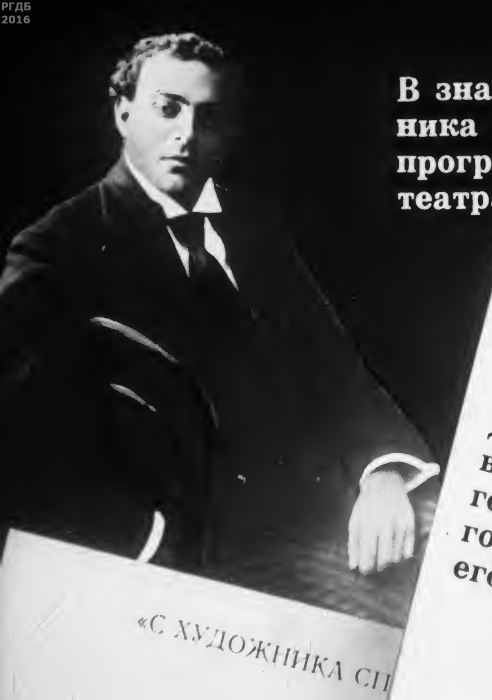
Вахтангов стремится к истинно народному театру.

«Искусство не должно быть оторвано от народа, или с народом или против народа, но не вне его».

Евгений Багратионович был одним из первых художников, сознательно и убежденно ставших на сторону революции.

Г. Гейерманс. «Гибель «Надежды». Геерт — Г. Хмара, Баренд — А. Дикий. І-я Студия МХТ.

В знаменитой его статье «С художника спросится» сформулирована программа строительства нового театра:

«...Народ творит сейчас новые формы жизни. Творит через Революцию... Только на плечах великого социального движения истинное искусство может подняться из своего состояния цивилизованного варварства на достойную его высоту».

В послереволюционные годы уже больной Вахтангов работает бесконечно много — в режиссерской секции ТЕО Наркомпроса, в 1-й и 3-й студиях МХТ, еврейской студии «Габима»...

Мансуровский переулок на Арбате.

В его постановках остро и яростно звучит тема обреченности буржуазного мира. Именно так решался спектакль «Чудо св. Антония» М. Метерлинка (вторая редакция), превратившийся в острую политическую сатиру.

Е. Вахтангов среди исполнителей спектакля.

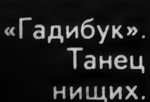
ТРЕТЬЯ СТУДИЯ
Московского ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
(АРБАТ, 26).

В Воскресенье, 13-го Ноября 1921 г.,
ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА СТУДИИ
М. МЕТЕРЛИНК
ЧУДО Св. АНТОНИЯ
и
КОНЦЕРТ
ЗОЯ ЛОДИЙ,
НАДЕЖДА ГОЛУБОВСКАЯ,
К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ
А. И. ЮЖИН,
М. А. ЧЕХОВ,
Е. Б. ВАХТАНГОВ.
Начало в 9 час. вечера.
Во время действия вход в зал не допускается.
Билеты в кассе Московск. Художественного театра и в кассе Студии

Гимном человеческой любви, вырывающейся из плена мещанского быта, прозвучала трагедия С. Ан-ского «Гадибук», поставленная Вахтанговым в 1922 году в студии «Габима».

«Гадибук». Сцена из спектакля.

«Гадибук». Танец нищих.

Запоминающимся спектаклем советского театра 20-х годов стал «Эрик XIV» Стриндберга в 1-й Студии Художественного театра с Михаилом Чеховым в главной роли.

Эскиз декорации I-го акта художника И. Нивинского.

Эрик XIV— М. Чехов.

Противопоставление жизни и смерти, живых сил народа и обреченной королевской власти делало спектакль особенно современным. Новаторскими были и средства, которыми пользовался режиссер.

«Это первый опыт, опыт, к которому направили наши дни — дни Революции», — писал Евгений Багратионович.

Эрик XIV — М. Чехов. Вдовствующая королева — С. Бирман.
I-я студия МХТ. 1921 г.

В поисках новых, современных сценических форм Вахтангов обращается к гротеску.

«Все... должны почувствовать трагизм (даже комики)... и должны научиться выявлять себя гротескно».

Именно эти средства были использованы им в постановке чеховской «Свадьбы».

А. Чехов. «Свадьба».
Настасья Тимофеевна — Т. Шухмина.
Дружеский шарж Г. Б. Щукина.

КАРЛО ГОЦЦИ

ТУРАНДОТ

Последним спектаклем режиссера стала «Принцесса Турандот» К. Гоцци. Смертельно больной Вахтангов делает спектакль мажорный, оптимистический, жизнеутверждающий.

«Принцесса Турандот» открывала новый этап творчества.

«Третья студия играет 22 января 1922 г. итальянскую сказку Гоцци. Средства современны и театральны. Содержание и форма гармоничны, как аккорд. Это фантастический реализм, это новое направление в театре»,— писал Вахтангов.

Автор спектакля не присутствовал на премьере. Болезнь приковала его к постели. Однако впечатление, произведенное «Принцессой Турандот», было известно Вахтангову. «Впечатление слишком большое, радостное... Поздравляю — молодцы!!!» — записал Станиславский в книге почетных гостей 3-й Студии МХТ.

Портрет Е. Б. Вахтангова работы К. Коровина.

«Принцесса Турандот». 1-я картина.

«Создатель этого спектакля знает, что в старом надо смести, а что незыблемо... Да, тут благородная и смелая рука действует по воле интуиции, великолепно нащупывающей пути завтрашнего театра... И моя душа полна благодарности и к самому мастеру, и к его сотрудникам» — это слова Вл. И. Немировича-Данченко.

Вл. Немирович-Данченко.

Бригелла — О. Глазунов.

Нарком просвещения А. В. Луначарский приветствовал «Турандот» и ее создателя:

«В душе разбужен Вами такой безоблачный, легкокрылый, певучий праздник... и рядом с ним я узнал, что Вы больны. Выздоравливайте, милый, талантливый, богатый. Ваше дарование разнообразно, так поэтично, глубоко, что нельзя не любить Вас, не гордиться Вами».

Тарталья — Б. Щукин.

Труффальдино — Р. Симонов.

Василий Иванович Качалов писал: «Не могу вспомнить, когда я уходил из театра с таким чувством восхищения, преклонения и радости и благодарности, как сейчас! Спасибо Вам, замечательный творец. Спасибо. Обнимаю Вас».

Сцена из спектакля.

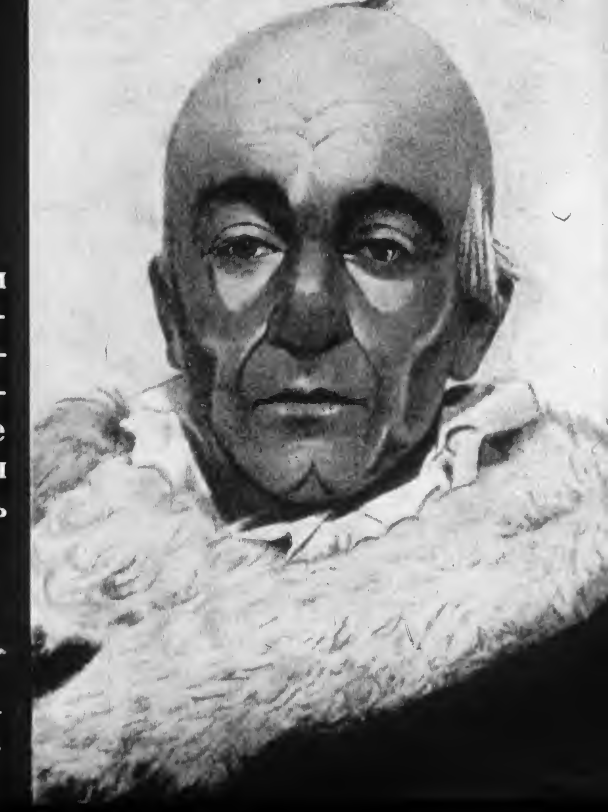
После смерти Вахтангова его ученики стремились сохранить студию, продолжить дело учителя.

В 1923 году в студию Вахтангова пришел молодой режиссер А. Д. Попов, полный гражданственных устремлений, остро ощущающий современность, основные ее проблемы.

А. Д. Попов.

Первым его спектаклем стал «Театр Клары Газуль» П. Мериме, где приемы «Принцессы Турандот» использовались не механически, а во имя того, чтобы воссоздать истинно вахтанговское ощущение жизни.

Вице-король —
Р. Симонов.

Пьеса Л. Сейфуллиной и В. Правдухина «Виринея» определила истинные пути коллектива своими «идеями синтеза, жаждой гармонии формы и содержания в искусстве современного театра», вспоминал А. Попов.

«Виринея». Сцена 2-го акта.

Достоинство спектакля заключалось в том, что в нем была сделана попытка не просто перенести на сцену быт русской деревни, но найти точные театральные средства для воспроизведения этого быта.

Блестящими актерскими работами стали роли Виринеи в исполнении Е. Алексеевой и Павла Суслова—Б. Щукина. По словам Н. Погодина, образ Виринеи «был поэтическим и художественно крупным», и это «делало его появление на нашей сцене событием громадного значения».

Виринея — Е. Алексеева, Павел — Б. Шукин.

В 1926 году студия им. Вахтангова была переименована в Театр им. Евг. Вахтангова.

Стала осуществляться мечта Вахтангова об утверждении советской революционной пьесы как основы репертуара театра. Вслед за «Виринеей» вахтанговцы показали пьесу Л. Леонова «Барсуки».

«Барсуки».
Антон —
Б. Щукин,
Семен —
Н. Гладков.

Спектаклем, вставшим в один ряд с «Бронепоездом 14-69» во МХАТе, «Любовью Яровой» в Малом театре, стал «Разлом» Б. Лавренева в театре им. Евг. Вахтангова. Тема интеллигенции решалась в теснейшей связи с темой народной революции.

«Разлом». Сцена из спектакля.

Берсенев—Б. Щукин.

Близким вахтанговской традиции оказался спектакль 1929 года «Заговор чувств» Ю. Олеши. Трагическое бытие человека в мире мещанства рассматривалось театром с позиций современности.

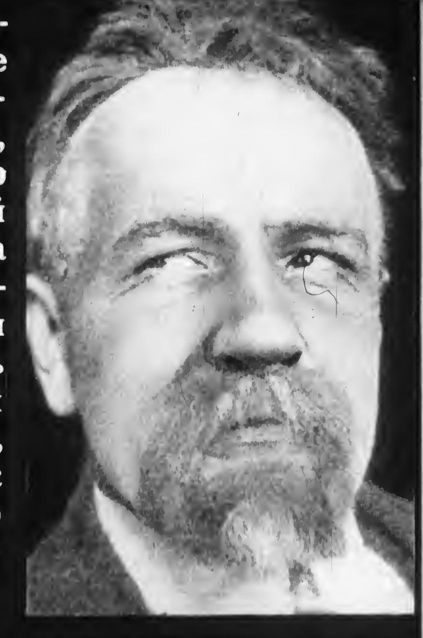
«Заговор чувств». Иван Бабичев — А. Горюнов.

Новая тема — человек и труд, темп социалистического строительства — определила и новую драматическую форму пьесы Н. Погодина «Темп», которая впервые увидела свет рампы в театре им. Евг. Вахтангова.

«Темп». Сцена из спектакля.

«Режиссура спектакля считает, что ее задача будет выполнена в том случае, если каждый актер покажет за сложной психологией образа те социальные причины, которыми обусловлена жизнь образа»,—писал ученик Вахтангова, постановщик спектакля «Егор Булычев и другие» Б. Е. Захава.

«Егор Булычев и другие» Булычев — Б. Щукин.

С этой задачей вахтанговцы справились. Особенно значительным стал образ Булычева в исполнении Б. Щукина.

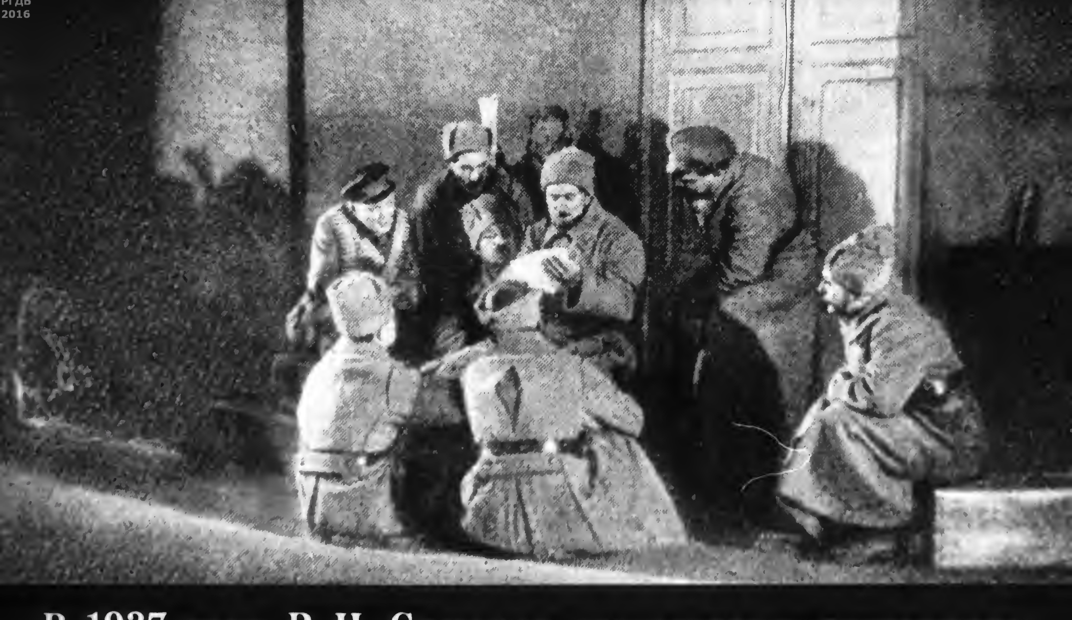
«Интервенция» Л. Славина, «Аристократы» Н. Погодина, «Далекое» А. Афиногенова — те вехи, по которым шло освоение театром современной драматургии, решение проблем, поставленных временем.

«Интервенция».
Селестен — А. Горюнов.

«Далекое».
Малько — Б. Щукин.

В 1937 году Р. Н. Симонов осуществил постановку пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем». Этот спектакль был ярчайшим художественным событием.

Сцена из спектакля.

Драматическим центром спектакля стал образ В. И. Ленина в исполнении Б. Щукина. «Щукин бесконечно обогащал пьесу, превращая драматургические эскизы в самостоятельные художественные сцены. Щукин возвысил пьесу, а не пьеса возвысила Щукина», — признавал автор.

В роли В. И. Ленина — Б. Щукин, Шадрин — И. Толчанов.

Во время Великой Отечественной войны был создан фронтовой филиал театра, который обслуживал 1-й Украинский фронт.

«Фронт». Горлов — А. Дикий.

Дружеский шарж на актеров фронтовой бригады театра им. Евг. Вахтангова. 1942 г.

В Омске, где до 1943 года работала основная часть коллектива, были поставлены спектакли «Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова.

После окончания Великой Отечественной войны театр под руководством Р. Н. Симонова продолжал утверждать в своем творчестве жизнестойкость позиций выдающегося основателя театра.

Р. Н. Симонов.

Крупнейшим достижением театра в конце 50-х годов стал спектакль «Филумена Мортурано» Эдуардо де Филиппо.

Доменико — Р. Симонов.

Филумена — Ц. Мансурова.

Обращение к творческим принципам Вахтангова определило решение и других спектаклей. В основе их лежали острота социальных характеристик, выразительность, изящество формы.

«Конармия». «Варшавская мелодия».

Психологическая достоверность, точность и яркость формы, конкретность, определенность позиции театра и актера по отношению к драматической ситуации и характерам, высочайшая театральная культура—все это лежит в основе творческого метода театра и сегодня.

«Тринадцатый председатель».

«Анна
Каренина».

«Господа
Глембаи».

«Антоний
и Клеопатра».

В театральном училище им. Щукина при театре им. Вахтангова воспитываются новые поколения актеров и режиссеров, которым предстоит продолжать дело своих учителей, сохранять и развивать начатое основателем театра.

Дипломный спектакль студентов училища им. Щукина «Дело».

Каждый вечер в Москве на Арбате в театре им. Вахтангова открывается занавес и актеры выходят на сцену, ту сцену, где более двух тысяч раз была сыграна знаменитая вахтанговская «Турандот».

КОНЕЦ

Автор
М. ХМЕЛЬНИЦКАЯ
Художник-оформитель
Т. НОСКОВА
Редактор
С. ПОПОВИЧ

103062, Москва,
Старосадский пер., 7
Черно-белый 0-20
Д-070-84 Т09207